

Stéphane De Groodt

OH! BIZ'ART

Sur une idée de Tim Newman et Alexy Cohen

**UNE TRAVERSÉE
DE L'HISTOIRE DE L'ART
PAR LE MOTIF !**

Flammarion

OH!
BIZ'ART

D'après *Oh ! Biz'Art*, une émission proposée par Tim Newman et Alexy Cohen

Voix et textes : Stéphane De Groodt

Animation : Cartoonbase

Avec le soutien de France Télévisions et TV5 Monde

PARIS

FLAMMARION

Directrice éditoriale

Julie Rouart

Responsable de l'administration éditoriale

Delphine Montagne

Responsable éditoriale

Mélanie Puchault, assistée d'Adèle Ehlinger

Recherches iconographiques

Marie-Catherine Audet

Préparation de copie, relecture et rédaction des « zoom »

Yaël Rusé

Fabrication

Élodie Conjat

Conception graphique et mise en pages

Alice Leroy

Adèle Pasquet

Photogravure

Hyphen

Cet ouvrage est composé en Barlow Condensed et est imprimé sur Magno Volume 150g.

© Éditions Flammarion, Paris, 2024

Dépôt légal : septembre 2024

ISBN Flammarion : 9782080456663

L.01EBUN001082

N° d'édition : 637908

Cet ouvrage a été achevé d'imprimer en juillet 2024 sur les presses de PPO Graphic (France).

Stéphane De Groodt

OH! BIZ'ART

Sur une idée de Tim Newman et Alexy Cohen

**UNE TRAVERSÉE
DE L'HISTOIRE DE L'ART
PAR LE MOTIF !**

Flammarion

MODE D'EMPLOI

LA BOUGIE

LAMPES, CIERGES, CHANDELLES, TORCHES. ÉVOQUONS LE PLUS BEAU DES OBJETS LUMINEUX. LA BOUGIE.

LE MARCHAND DE CHANDELLES
RHÉNANIE (ALLEMAGNE)
XIVe siècle, enluminure de *Parvulus catalanis* d'Ibn Butlan
Paris, Bibliothèque nationale de France

Afin d'éclairer nos lanternes parfois bien ternes, voici une œuvre dédiée à la lumière, et en particulier à celui qui la fait jaillir : la chandelle. Au Moyen Âge, il existait des chandeliers en cire d'abeille pour les familles les plus riches, et en saif pour les moines nantis qui avaient soif de lumière.

NATURE MORTE
À LA CHANDELLE ALLUMÉE
PIETER CLAESZ
1627, huile sur panneau de bois
La Haye, Mauritshuis

Tout comme Pieter Claesz, spécialiste des natures mortes, il RAVIVE LA FLEURIE de cette chandelle qui charbonne et vacille en un clair-obscur énigmatique. Elle symbolise le temps et sa fugacité, lui, la sagesse.

LA MADELEINE À LA VEILLEUSE
GEORGES DE LA TOUR
Vers 1642-1644, huile sur toile
Lens, musée du Louvre-Lens

Et de chez Georges de La Tour, avec cette Madeleine à la veilleuse qui veille elle aussi. L'artiste revêtit la beauté de cette JEUNE FLAMME avec un simple bout de chandelle.

LA LAMPE PHILOSOPHIQUE
RENÉ MAGRITTE
1934, huile sur toile
Collection particulière

La lumière ne fait ici sur le nez de René Magritte. Il est éclairé par cette bougie, qui doit son nom à la ville de Bougie, algérienne en arabe. À moins que ce soit ce philosophe qui nous éclaire de sa pensée, qui sait ? À vous de le deviner, car il ne PEUT pas.

LES BOUGIES
CHRISTIAN BOLTANSKI
Collection particulière

Ce qui TIENT ICI LA CHANDELLE, c'est l'idée lumineuse de Christian Boltanski. Ces cierges, et non cher Serge, sont posés sur de petites plateformes ondulantes. Leur lumière projette alors des formes personnalisées sur le mur, qui fait office de toile. LA TOILE D'ART EST NÉE de ces ombres.

UNTITLED
URS FISCHER
2010, cire, pigment, mèches, acier
Paris, Collection Pinault

Et enfin, cette bougie monumentale, vigileuse de L'Étrangement des Salines de Gumboldgras, qui se consume peu à peu pour finir dans une flaque. Urs Fischer démontre ainsi que tout a une fin, que nous SOMES EN MOUCHE avec cette destinée et que nous finissons tous en TRISTE CIRE.

Lisez les textes à voix haute pour retrouver le ton et l'humour de Stéphane De Grodt !

Au fil des textes, l'usage des majuscules aiguille vers les jeux de mots.

Découvrez des anecdotes sur les œuvres ou leurs techniques.

Retrouvez la biographie de l'artiste en quelques mots.

LA NUIT ÉTOILÉE

VINCENT VAN GOGH
1889, huile sur toile
New York, Museum of Modern Art

Partici, la lune se confond avec la nuit — une nuit étoilée, comme celle que Van Gogh nous donne à voir avec cette toile. Irradiante comme une ÉTOILE... RE-MATRE. La lune y est dédouble, même son éclipse. Hypnotique et onirique, elle est vibrante.

VINCENT VAN GOGH
(1853-1890)

Pratiquement inconnu de son vivant, Van Gogh a élaboré son style unique à partir d'influences allant des scènes rurales de Millet aux estampes japonaises. Agréa sa rencontre avec Camille Pissarro et Paul Signac. Il découvre les nouvelles théories sur le coloris et la lumière, qui révolutionnent son travail. À la fin de sa vie, il s'installe dans le sud de la France pour y découvrir une nouvelle lumière et réinventer son usage de la couleur. Tourmenté par une santé mentale fragile, il est interné à Saint-Rémy, en Provence, après s'être tranché la gorge. Il se suicide à l'âge de 37 ans.

Des touches rectangulaires forment des tourbillons dans le ciel et le cyprès qui se trouve au premier plan ressemble à une flamme. C'est son style le plus expressif.

Ici, le contraste entre le jaune, le vert et le bleu de Prusse fait scintiller la lune de façon presque surnaturelle.

On distingue la ville de Saint-Rémy où Van Gogh a vécu et était obsédé par l'idée de peindre la nuit.

PRÉFACE

Qu'il soit à feuilleter ou à effeuiller, ce livre livre quelques indices ludiques sur bien des œuvres marquantes de notre musée universel.

Couchés sur ces pages de papier « glossé » à la brillance de leur talent, ces artistes m'ont invité malgré eux à déceler leurs intentions ultimes.

Ce fut pour moi un bonheur de me balader entre les couches de peinture afin de comprendre que d'un trait de pinceau, il y avait autant à voir qu'à deviner, à penser qu'à se dépenser, pour ne rien comprendre d'autre que ce qu'il y avait à observer.

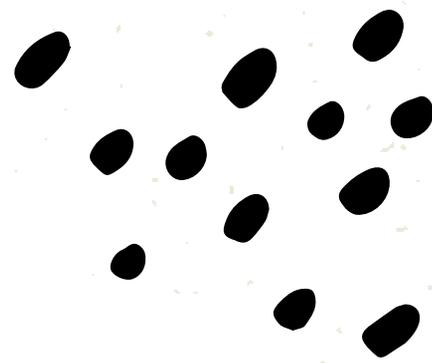
Quel meilleur motif alors que les motifs, justement, pour convoquer l'émotif, à travers la pomme d'Adam ou la poire de Williams, le baiser comme brasier, volé ou lové, ou bien encore la flamme, incandescente ou indécente ?

Finalement, qu'est-ce que l'art, si ce n'est le langage de l'âme ? L'âme, en quelque sorte...

STÉPHANE DE GROODT

SOMMAIRE

8	LA PORTE
10	LA FENÊTRE
14	LE TRÔNE
16	LE LIT
18	LE LIVRE
20	L'OMBRE
22	LE MIROIR
24	LA BOUTEILLE
26	LA BOUGIE
28	LE FEU
30	LE JAUNE
34	LE JEU DE CARTES
38	L'ÉVENTAIL
40	LA PERLE
42	LA DANSE
44	LE MARIAGE
46	LE MASQUE
50	LE CRÂNE
54	LA SORCIÈRE
56	LA BARBE
58	LE SOURIRE

60	LES DENTS	112	L'ARBRE
62	L'ŒIL	114	LA FEUILLE
64	LA LARME	118	LA POMME
66	LA NUQUE	120	LE PAYSAN
68	LA CHEVELURE	122	LE CHEVAL
72	LA MAIN	126	LE CHIEN
74	LE SEIN	128	LE LAPIN
76	LE CŒUR	130	LE CHAT
78	LE BAISER	132	LE POISSON
82	LE ROUGE	134	LE COQUILLAGE
86	LE MUSCLE	136	LA MER
90	LES FESSES	140	LE BAIN
92	LE PIED	144	LE BLEU
94	LES AILES	148	LA LUNE
96	LE BÉBÉ	152	LE SOLEIL
98	LE VIEILLARD	154	LE VENT
100	LE MORT	156	LE NUAGE
104	LE SERPENT	160	LA NEIGE
106	LES ŒUFS		
108	LE PAPILLON	162	CHRONOLOGIE
110	LES FLEURS		

LA PORTE

**QUE L'ON SOIT DEDANS OU DEHORS, QU'ELLE SOIT OUVERTE OU FERMÉE,
À SIMPLE OU DOUBLE BATANT, SYMBOLE DE LIBERTÉ OU DE PRIVATION,
LA PORTE S'OUVRE SUR L'HISTOIRE DE L'ART.**

PORTE D'ISHTAR MÉSOPOTAMIE (BABYLONE)

Vers 580 avant J.-C., briques en argile vernissées
Berlin, Pergamonmuseum

Alors entrons d'emblée par la grande porte, celle d'Ishtar, afin de découvrir la ville intérieure de Babylone. Ornée de centaines de taureaux et de dragons, elle en impose du haut de ses quinze mètres. Cette porte nous emPORTE vers l'ailleurs.

LA RENCONTRE À LA PORTE DORÉE

GIOTTO

1304-1306, fresque
Padoue (Italie), chapelle des Scrovegni

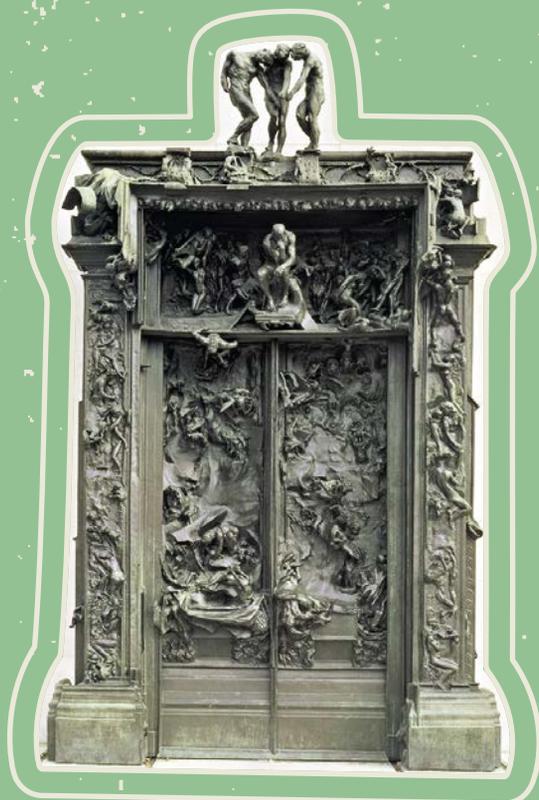
Et d'ailleurs, celle de Giotto fait de même et nous emmène à l'entrée de Jérusalem. Cette arche dorée a été peinte dans la chapelle des Scrovegni. Elle est le théâtre des retrouvailles d'Anne et de Joachim, saints parents de la Vierge Marie, que tendrement dans son cœur elle PORTE.

LE VERROU JEAN-HONORÉ FRAGONARD

Vers 1777-1778, huile sur toile
Paris, musée du Louvre

Ici, on s'EMPORTE, avec cet amant forçant le verrou de la chambre pour enlacer cette jeune femme. La voilà enfermée à double tour de passe-passe. Car Fragonard a l'art de nous faire douter des intentions de cette scène. À nous alors d'en trouver la clef !

LA PORTE DE L'ENFER

AUGUSTE RODIN

1880-1917, bronze
Paris, musée Rodin

Mais s'il y a bien des portes qui resteront closes, celle-ci en est une parfaite illustration. *La Porte de l'Enfer* en bronze de Rodin est davantage une œuvre sculpturale qu'un lieu de passage. *Les Trois Ombres*, *Le Penseur*, *Le Baiser*, *La Danaïde* sont autant de hauts-reliefs que l'artiste a retravaillés toute sa vie.

INTÉRIEUR, STRANDGADE 30 VILHELM HAMMERSHØI

1901, huile sur toile
Francfort-sur-le-Main, Musée Städel

Peu de vie en revanche se dégage de cette scène d'intérieur composée de portes blanches ouvertes. Seul l'air semble circuler dans ces espaces vides, créant un sobre COURANT D'ART...

LA FENÊTRE

QU'ELLE SOIT
À SIMPLE OU
À DOUBLE
BATTANT,

À GUILLOTINE OU COULISSANTE,
LA FENÊTRE DONNE À VOIR
ET À APERCEVOIR.

SKYPHOS AVEC UN COUPLE AMOUREUX

GRÈCE ANTIQUE (ITALIE DU SUD)

Vers 330-320 avant J.-C., gobelet attique à figures rouges
Boston, Museum of Fine Arts

Fenêtre sur cour... ou comment observer ces amoureux
s'enlacer sur ce vague vase. Son arrondi donne une perspective
à ces deux battants qui BIAISENT, ou à ces deux amants qui...
ont envie de BIAISER eux aussi...

L'HOMME MISÉRABLE OU L'ÉTAT DE PAUVRETÉ JEAN BOURDICHON

Vers 1505-1510, peinture rehaussée d'or sur vélin
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts

Nous voici au Moyen Âge avec ces deux personnes
d'âge moyen dans un décor moyen flanqué d'une fenêtre
moyenne sans vitrage, comme il était d'usage d'ailleurs
à cette époque. Tout est moyen dans cette peinture
de Jean Bourdichon, qui peint aussi le peu de moyens.

LA FENÊTRE OUVERTE À COLLIOURE

HENRI MATISSE

1905, huile sur toile

Washington, National Gallery of Art

Et voici que MATISSE SA TOILE en représentant un paysage coloré à travers la fenêtre. Elle donne sur le port rempli de bateaux. Ils nous donnent l'illusion de naviguer à l'arrêt tant les touches hachurées de l'artiste donnent du mouvement aux éléments.

A ROOM OF MEMORY

CHI HARU SHIOTA

2009, installation : fenêtres et chaise

Kanazawa (Japon), 21st Century

Museum of Contemporary Art

Ici, les cadres empilés ravivent le souvenir des jours d'hier. Avec cette tour de verre, l'artiste Chiharu Shiota a voulu honorer la mémoire d'un Berlin d'avant le mur, où les habitants ne pouvaient voir leur avenir qu'à travers des lucarnes. Ce sont des FENÊTRES QUI FONT NAÎTRE.

Ce Cupidon serait-il le signe
que la lettre est un message
d'amour... ou de rupture ?

Face à cette jeune
femme absorbée dans la
lecture d'une lettre, on a
le sentiment d'être
indiscret. A-t-elle
conscience que nous
l'observons à travers son
reflet dans la vitre ?

Les détails et les reflets
sont d'une précision
époustouflante. Vermeer
s'est probablement aidé
d'une *camera obscura*,
ancêtre de l'appareil
photo, pour atteindre
ce niveau de
virtuosité réaliste.

LA LISEUSE À LA FENÊTRE

JOHANNES VERMEER

Vers 1657-1659, huile sur toile
Dresde (Allemagne), Gemäldegalerie Alte Meister

D'un simple coup de pinceau, Vermeer ouvre la fenêtre et fait entrer la lumière dans cette scène de *La Liseuse*. Mais c'est aussi la restauration de ce tableau qui fait la lumière sur ce Cupidon qui était caché sous les couches de peinture et de vernis.

Au XVIIe siècle, il était courant de poser un rideau devant son tableau pour le protéger de la lumière. Ici, Vermeer le peint en trompe-l'œil pour donner une profondeur à l'espace mais peut-être aussi pour évoquer l'intimité de la scène qui se joue devant nos yeux ?

JOHANNES VERMEER

(1632-1675)

La vie de Vermeer est aussi mystérieuse que ses tableaux. Ce peintre du Siècle d'or néerlandais était quasiment inconnu jusqu'à ce qu'il soit redécouvert au XIXe siècle. Il vivait dans la ville hollandaise de Delft, où il menait une existence assez bourgeoise. À première vue, rien d'extraordinaire... Et pourtant, ses scènes d'intérieur aux délicats reflets et aux couleurs contrastées ont quelque chose de fascinant. La lumière semble jaillir de la toile. Chose incroyable : on ne connaît de lui que 35 œuvres seulement !

OH! BIZ'ART

UNE TRAVERSÉE DE L'HISTOIRE DE L'ART PAR LE MOTIF !

d'après l'émission *Oh ! Biz'Art* proposée par Tim Newman et Alexy Cohen
présentée par Stéphane De Grootd

De l'Antiquité jusqu'au Street Art, cet ouvrage est une traversée de l'histoire de l'art à travers le motif : la chevelure, la porte, le muscle, le baiser, le miroir, le chat, le jaune... autant de courtes histoires pleines d'esprit écrites par Stéphane De Grootd.

Au fil de pages pop et colorées, l'ouvrage décline 60 thématiques, symboles, couleurs, s'arrêtant sur quelques œuvres phares dans des zooms explicatifs. Il est complété d'une frise chronologique qui montre les œuvres d'art classées par année de création, et révèle des voisinages parfois surprenants. C'est une histoire de l'art vraiment accessible à tous !

PORTE
FENÊTRE
TRÔNE
LIT
LIVRE
OMBRE
MIROIR
BOUTEILLE
BOUGIE
FEU
JAUNE
JEU DE CARTES
ÉVENTAIL
PERLE
DANSE
MARIAGE
MASQUE
CRÂNE
SORCIÈRE
BARBE
SOURIRE
DENTS
ŒIL
LARME
NUQUE
CHEVELURE
MAIN
SEIN
CŒUR
BAISER
ROUGE
MUSCLE
FESSES
PIED
AILES
BÉBÉ
VIEILLARD
MORT
SERPENT
ŒUFS
PAPILLON
FLEURS
ARBRE
FEUILLE
POMME
PAYSAN
CHEVAL
CHIEN
LAPIN
CHAT
POISSON
COQUILLAGE
MER
BAIN
BLEU
LUNE
SOLEIL
VENT
NUAGE
NEIGE

 cartoonbase
france.tv
Flammarion

Prix France : 29,90 €
ISBN : 978-2-0804-5666-3

9 782080 456663